

在我国电视剧创作史上,尤其是近20多年来,在诸多重大革命历史题材主创的名单里,我们总能看到一个名字,那就是王朝柱。有评论家说他是电视剧的“天之骄子”、“时代宠儿”,也有评论家认为他是“重大革命历史题材第一编剧”,但不管怎样,王朝柱对中国电视剧艺术作出的贡献是有目共睹的。从《周恩来在上海》《开国领袖毛泽东》到《长征》《延安颂》再到《解放》《辛亥革命》,以及即将推出的《寻路》,19部电视剧连接在一起,王朝柱以自己深厚的文学功底、彻底的唯物史观、充沛的情感蕴涵书写了中国近现代革命恢弘磅礴的历史,用影像化的方式为后世留下了一份宝贵的历史“教科书”。一时间,“王朝柱现象”成为文艺界关注、探讨的热点话题。日前,由中国文联理论研究室和中国视协联合举办的王朝柱编剧艺术研讨会在京举行,业内专家学者从王朝柱电视剧创作的艺术成就、创作经验、当代价值等方面进行了深入研讨。

蕴含着历史的规律和走向

王朝柱的电视剧创作,从中国共产党成立一直写到新中国第一部宪法的制定,完整呈现了中国共产党30多年的历史,构成了一部系统的、鲜活的中国革命史。文艺评论家李准认为,王朝柱的作品具有深厚的历史美学品格,在重大革命历史题材创作中是独树一帜的。他以高超的结构驾驭能力,支撑起重大革命历史题材创作最主要的形式——史诗样式。在他的作品中,我们能看到历史的精髓,看到历史规律和走向,看到历史人物身

■关 注

专家热议“王朝柱现象”——

重大革命历史题材电视剧创作的标杆

□本报记者 徐 健

上蕴含的历史精神和人格光辉。比如《延安颂》就抓住了中国共产党和整个中华民族的命运这条主线,以共产党从挫折走向思想、组织成熟的过程贯穿抗日战争的全过程,形散而神聚,牢牢把握住了历史的走向和规律。《长征》则抓住了毛泽东的挑战精神,以此为核心展现了波澜壮阔的长征史诗。文艺评论家仲呈祥认为,王朝柱创造了中国电视剧历史上的奇观,他在艺术审美方式上的最大特征是一以贯之的、彻底的唯物历史观,即坚持以人民为中心的创作,把人民抬到至高无上的地位,真正的尊重人民而不是一味的迎合,重在引领人民攀登思想和艺术的高峰。他认为,王朝柱作品中蕴含着哲学思维层面上的高度自觉,他善于把历史学家新鲜的思维成果自觉地转化成其审美创造的内在驱动力。在塑造领袖人物的时候,虽然他也会运用一些情节、细节上的虚构,但是这些虚构、构思都符合特定历史情景下历史人

物的情感逻辑和行为逻辑,能做到这一点是很不容易的。

用文学之笔书写中国革命的历史长卷

“重大革命历史题材电视剧的发展史就是王朝柱剧作的创作史。”中国传媒大学教授曾庆瑞说。他认为,王朝柱的作品达到了重大革命历史题材电视剧创作的一个高度。他赋予电视文学剧本崇高的品格,展示出儒雅的大道和无疆的大爱,以史诗化的叙事凝练出风云变幻年代的大气象、大气魄。文艺评论家李硕儒认为,作家、编剧可以分为三类,即才子型、工匠型和学者型,王朝柱属于学者型作家、编剧。他敢于挑战自我,不浮躁、不莽撞,具有丰富的生活经验和创作积累;同时,他刻苦、勤奋、坚守,这些都是他能源源不断地迸发出创作活力的源泉所在。他用叩动时代的神来之笔,写出了历史的丰满和深度。

典型形象不仅是现实主义审美精神的承载,而且是重大革命历史题材电视剧对中国电视剧的重大贡献。典型形象的成功塑造一定程度上反映了时代生活的本质和时代精神。中国传媒大学教授王伟国认为,在将领袖人物作为典型形象的塑造方面,王朝柱的剧作给我们提供了两个极有价值的经验:第一,领袖人物是人不是神,领袖人物与普通人物一样有家庭、妻子和孩子,有喜怒哀乐的情感生活;第二,领袖人物的生活状态、内心世界不是单一的,具有丰富性、真实性,蕴含着崇高的人格美。文艺评论家陈先义认为,不管是恢弘大气、虚实结合的史诗品格,还是家国情怀、人民至上的思想蕴含,王朝柱都能以文学之笔将其融入到自己的艺术架构中,以史与剧、史与诗融合的方式,铺陈出中国革命的历史长卷,他的剧作对当代国民精神的塑造起到了很好地引领作用。

为电视剧创作树立了一个标杆

虽然重大革命历史题材电视剧的书写仍然在继续,其艺术风格、艺术角度、表现手法更加多样,甚至在满足不同观众观赏需求上也进行了更多探索,但是在国家广电总局电视剧管理司司长李京盛看来,其创作的核心意义、中心内容是不变的,就是把融入到中华民族历史中宝贵的精神文化财富传承下去并世代弘扬。如今,在如何看待这笔财富,如何评价中国革命的历史,如何表现和反映这段历史的问题上却出现了很多不同的声音和看法。王朝柱的创作能不为所动,始终如一地挖掘中国革命史中最基本、最核心的东西,牢牢记住“中国革命对中华民族来说是一种翻天覆地的变化,老一辈无产阶级革命家创造的丰功伟绩永远不能磨灭”这条精神主线,在革命历史题材创作上起到了示范导向作用。中国文联党组书记夏潮认为,王朝柱用一种高尚的情感、理性的思维、崇高的精神、彻底的唯物史观书写民族和人民的历史。他对我们的国家和民族充满大爱,对数千年的历史和文化充满敬畏,他用自己的作品传递思想的力量和人性的光芒,这一切构成了“王朝柱现象”的内核,值得文艺界好好学习。

《当代电视》主编张德祥认为,“王朝柱现象”不仅仅是个人才华和学识的汇集,也是一种求索精神的彰显。他坚守自己的精神信仰和艺术理念,不为某一风潮所动,不去迎合市场,为重大革命历史题材电视剧乃至整个电视剧创作树立了一个标杆。

王家卫的诗意武林

□杨天东

对于一部影片的考量,通常参照一定的类型系统,对于《一代宗师》来说,这个系统是武侠类型片。王家卫在电影中引入了通俗的武林争霸与江湖恩仇的故事套路,他也因此遭到部分电影观众的“围剿”。作为反类型的作者电影的代表,王家卫的电影从来都未受制于任何类型的桎梏。

讲故事只是电影的一个基础,好电影一定是传递了某种情绪,而不是人物之间廉价的情感纠葛。从电影的本体来说,《一代宗师》是一部真正可以用来叫做电影的电影,它通过对叶问、宫二、宫羽田、一线天、定连山等不同武林宗师的人生境界的理解,通过对人物内心的推拿定夺、环境气氛的铺设营造、打斗场景的细节展示,传递了一种电影化的诗意情绪,可以称其为诗意武林。

在《一代宗师》中,这种诗意首先表现在王家卫摒弃了传统的叙事架构和完整的人物线,把紧凑的主线叙事转化为松散的群像叙事。在这部反映“逝去的武林”的电影中,王家卫在8年的筹备之中,从最初想拍“一个人”的念头演变成拍“一群人”和“一个武林”的野心。这也是为什么很多人看完影片之后,觉得结构支离破碎、人物有始无终的原因。于是有人质疑,影片到底是在说“一袋宗师”还是“一代宗师”?对于一部电影来说,这样的追问未免过于匠气。

杰出的导演往往都是言在此而意在彼,作为华语导演中最杰出的代表,李安和王家卫可谓双峰并峙,前者的《卧虎藏龙》一直被当做武侠片的一个标杆,如果扒下武侠这个外衣,其实李安表达的是他电影的一贯主题——“欲望”,只不过这种欲望被表层热闹的打斗所掩盖;王家卫也对武侠有自己的理解,“武侠就是功夫,功夫就是时间”。如果要高度提炼王家卫电影一贯的主题,那应该是“时间”,从这个角度来说,李安是欲望大师,而王家卫则是哲学诗人。

在王家卫的电影中,时间从来是打通的,无论角色是武林高手还是毒枭警察,题材是古装的亦或是时装的,王家卫永远立足于当下人的情感状态,用诗意的语言去表达人生的“沧桑”(侯孝贤总结自己的电影是表现人的苍凉,王家卫则认为自己的电影表现“沧桑”)。所以,《一代宗师》讲武林是假,讲人生的沧桑是真,我们宁愿相信,王家卫再次用了一个华丽的功夫片的外表讲了做人的道理,“人活一世,有人成了面子,有人成了里子,都是时势使然”、“世间所有的相遇,都是久别重逢”、“说人生无悔,那是赌气的话……生若无悔,该多无趣啊”、“我选择留在我自己的岁月里了”……

作为影像诗人的王家卫,他的电影从未遵循丝丝入扣的戏剧性叙事逻辑,这是王家卫独特的电影美学。就如同不应该用小说的标准要求诗人作诗,我们也无需求王家卫必须给人物关系和故事结构一个说法。在公映的130分钟的版本中,王家卫照顾到现代观众的接受习惯,使用了通俗的编年体作为时间上的结构,以避免人物存在的无所依据,

但是王家卫依旧没有放弃自己的风格,在每个时间的节点上,不同的人物呈现不同的情感状态,而在将来的4个小时版本中,王家卫会把这个风格放大,他倾向于章回体小说的结构,如此一来,人物线会更加斑驳,人物的情感状态以及人物关系会更加缺乏表层的因果关联。这是现代电影最大的表现形式——遵循历史逻辑以及生活逻辑。

除了在叙事上的超脱传统之外,《一代宗师》的诗意更在于它继承了王家卫一贯的超脱现实的影像风格。在王家卫的影像世界中,总会有那么一点跳脱,一丝奢靡、一份诗意,拒日常生活经验于千里之外:大特写、升格镜头、唯美的灯光布景、时代和动作以及细节场景的不遗余力地展示都让他的电影充满了极强的形式感和风格化特征……在《一代宗师》中,那是宫二复仇的东北火车站段落,是叶问大展拳脚的那个雨夜场景,是宫二为父送葬时的漫天飞雪的情境,是叶问和宫二不断交错时一个脉脉的眼神……唯美诗化的镜头让时间驻足。宫二和叶问惟一一场功夫切磋戏处理得到位得体。在金楼的一段打斗之后,二人在一起过招的特写画面经过升格处理,既拉伸了时间,也延宕了情感,这种调度方式形似《卧虎藏龙》中玉娇龙与李慕白二人在竹林上的那段竹叶滑过人脸的段落,李安把那场戏叫做“意乱情迷”,而王家卫也通过这个镜头奠定了叶问和宫二几十年的情感基调——欲拒还迎,欲说还休。二人的感情配合着王家卫式的慢板音乐,似乎将我们拉到《花样年华》中的那种用眼神交流的暧昧情境。

如果说用制作精良、考究的“旧年风物”,配以饱含质感和韵味的诗意画面,在唯美的氛围和暧昧的情调中追索已然消逝的美好时光,是王家卫一贯的电影主题,那么《一代宗师》则将此发挥到了极致。在这部具有“文艺范儿”的武侠电影中,王家卫用他标志性的慢摇空镜、局部特写和大段配乐,倾情打造了一个非同寻常的武林世界。在此,导演成功地从叶问故事惯常的“雪耻型民族主义”中逃脱,转而以武功群像的方式,向记忆中的民国与“消逝的武林”致敬。那些原本令人血脉贲张的惨烈打斗,也在王家卫的倾心操持下化作精致唯美的视觉表象,而武术则成了生命艺术化的诗性表达和人生抽象哲思的形象化再现。然而,虽则武侠惯有的残酷与血腥已被彻底屏蔽,但“消逝的武林”终因被寄予了太多的影像情怀和艺术野心,而使得有限的叙事不堪重负。电影也终究在艺术化的极致和囊括一切的叙事野心的双重挤压下裂解,最终散落成一地华美的碎片。

作为一部积多年之力精雕细琢的产

品,《一代宗师》所拥有的精美外观不禁令人叹为观止。这一点,至少从邹静之、徐皓峰等联手打造的功力精湛的剧本、尤其是人物华丽的台词中便可看出。比如,“人活一世,有的成了面子,有的成了里子,都是时势使然”,再比如,“念念不忘,必有回响,一口气,点一盏灯,有灯就有人。”都是意境深邃,就人物对话而言,电影字字玑珠,别有意蕴,正所谓言有尽而意无穷。这也使得整部电影更像是一幕激昂的话剧,以某种卓越却蛮横的艺术热忱,极为奢侈地彰显出语言的华丽与霸道。其质感当然惊人,但遗憾的是,它终究与人物的现实境遇严重脱节,高耸入云却并不着边际。由此而来,唯美主义的精妙,也终究化作“语不惊人死不休”的做作。

如果说电影台词迷恋语词和炫示名言警句的毛病算得上是个问题,那么更大的缺陷则体现在电影的叙事方面。我们常说衡量一部电影艺术成就的高低,往往看三个层面,一看剧情,看它故事是

到宫二走向前台,叶问成为可有可无的纽带,再到一线天的突兀出场,一番时空错乱的摇摆之后,又奇迹般地回到了叶问的叙述。这种以单一人物为线索,不断扩散的叙事结构,无非是想获得更为广阔的时代群像图,以实现对“一个时代的宗师们”的致敬。而问题也恰恰在于,叙事的野心太大,想囊括太多内容,而时间又极为有限,叙事过程中出现差池便不足为奇了。比如,一线天在现有的剧情格局中,无疑是游离于叙事之外的,但作者为了服务于“里子”与“面子”的辩证主题,毅然为他保留了几个重要的场面,这种突兀的出场当然缺乏必要的铺垫,乃至困惑的观众在不借助事后说明的情况下,很难把握这个人物的真实身份。

叙事的混乱也直接造成了电影主题的涣散,这当然也与作者囊括一切的叙事野心息息相关。确实,一个时代的人和事,并不是任何单纯的概念所能概括的。无论是讲“一横一竖”成王败寇的武术要义;讲“老猿挂印,关隘不在挂印,在回

一堆零散的华美碎片

□徐 刚

土地和粮食——永远的话题

《我的土地我的家》研讨会举行

头”的人生教益;或是用“面子”与“里子”的辩证法讲述历史人物的光鲜与破败;再抑或是用习武之人“见自己,见天地,见众生”三阶段说,缅怀在大时代的夹缝中生存的“一代宗师”们。无论哪一条都只被浮光掠影地谈论,而没有得到良好的诠释。这些空洞的姿势,连同那些铆足了劲想成为经典的台词,让电影中角色的对话显得很刻意,故作深沉之态毕现。

总而言之,无法在规定的时间讲好一个完整的故事,这是王家卫这部电影的最大问题。而且,这种剧情的跳跃和空白,并不能通过合理的想象补充完整。看上去,它更像是一部需要通过作者不停地现身说法,乃至配备一套“观影说明书”,方能使困惑的观众明白大概剧情的电影。在此,王家卫流连在精致的近似广告片的画面之间,想依凭迷离的视觉冲击和故作深沉的情怀唬住观众。而电影的每一个片段也确实令人叹为观止,但凑成的整体却布满裂隙。这更像是一件破碎后又粘在一起的华美瓷器,虽闪烁着耀眼的光芒,却终究不过是一堆零散的碎片。

在《民兵葛二蛋》研讨会上,专家肯定了——

独具个性的草根英雄形象

由北京小马奔腾影视文化发展有限公司推出的电视剧《民兵葛二蛋》去年底在北京、浙江、湖北、河南、山东5家卫视播出后,不仅取得了不俗的收视成绩,而且“葛二蛋”的名字也成为时下网络热词。作为一部抗战题材作品,该剧从小处着手,通过“民兵”这一独特视角,聚焦小人物的梦想、成长、喜怒哀乐,以幽默轻松又不失深沉严肃的表现手法,展示了民族危亡面前人性的真善美与假恶丑,揭示了抗战最终取得胜利的力量源泉,在同类题材电视剧创作上进行了新探索、新开拓。在中国视协举行的《民兵葛二蛋》创作研讨会上,与会专家就葛二蛋的人物形象和喜剧风格呈现问题进行了深入探讨。

有专家认为,“葛二蛋”接地气、不夸张、不做作,是从生活中走出来的人物,与现实社会存在很多关联。谈及这一人物的创造,编剧束焕说:“电视剧创作要先把人物立起来。该剧的立意不是要写成抗日史诗或者一个人的史诗。葛二蛋不是传统意义上的抗日英雄,他最灵魂的东西归结起来就是生存技巧。葛二蛋的内心非常敞亮、坦荡、强大,他有上进心、有梦想、有目标,虽然有些目标

国内首个由国家级媒体主办的电视剧演员大型评选活动——《CCTV2012中国电视剧年度明星盛典》日前正式启动。该活动由中央电视台主办,将采用专家评选和观众投票相结合的方式,通过在《中国电视报》连续刊登投票,根据统计结果评选出十大“CCTV 2012中国电视剧年度明星”(男女各10位),并于3月底举行颁奖典礼。

据悉,本次活动囊括了2012年中央电视台综合频道、电视剧频道及全国各省级卫视黄金时段首播电视剧中的主要男女演员近300人。为了保证评选的权威性、公平性,本次评选采取专家评选和观众投票相结合的方式,目前由来自中视协、中国文联、中国社科院、中央戏剧学院、清华大学、中国传媒大学等多家机构的20位业内知名专家学者和演员代表已组成评选委员会,并从所有的候选演员中,遴选出男女各50名入围。最终的获奖演员名单将根据观众投票统计产生。

评选活动的选票从1月17日开始在《中国电视报》上连续刊登4期。除此以外,为了鼓励更多的观众参与此次评选活动,《中国电视报》在刊登选票的同时特设“幸运读者奖”,将有30420名读者获得4个等级的奖励。(视报)

由中央电视台、中共吉林省委宣传部、吉林电视台联合出品的电视剧《我的土地我的家》以1978年土地放到户至今为时间背景,以农民张老栓一家人的恩怨纠葛故事为缩影,讲述了我国农村和广大农民在改革开放的历史背景下,由贫穷走向富裕、由保守走向开放,与贫困落后抗争的故事。这也是我国第一部反映改革开放给农村农民带来沧桑巨变的电视剧。日前,在中国电视艺术委员会为《我的土地我的家》举行的专家研讨会上,农村题材电视剧如何寻求创作上的新突破,如何塑造新时期的新农民形象等问题成为专家学者研讨的焦点。

与会者认为,《我的土地我的家》站在新的历史形势下,以建设社会主义新农村的视角重新发掘当代中国农民和土地的关系,书写了一部当代中国农村发展的简史和农民脱贫致富奔小康的奋斗史。土地和粮食是该剧的两个关键词,在此基础上,该剧将土地的价值、粮食产业的延伸和农业的发展进行了时代的深化

与会者认为,《我的土地我的家》站在新的历史形势下,以建设社会主义新农村的视角重新发掘当代中国农民和土地的关系,书写了一部当代中国农村发展的简史和农民脱贫致富奔小康的奋斗史。土地和粮食是该剧的两个关键词,在此基础上,该剧将土地的价值、粮食产业的延伸和农业的发展进行了时代的深化

由山东电影电视剧制作中心、华夏电影发行有限责任公司和电影频道节目管理中心联合出品的少儿动作贺岁电影《小小飞虎队》将于1月25日起在全国公映。影片讲述的是抗日战争时期的鲁南,3个不满10岁的小孩子大壮、老虎和小银在送情报的途中,上演了一个个令人捧腹大笑、诙谐幽默的搞笑故事。片中,大壮虽然胆小、贪吃,但通过信守承诺和坚持,赢得了小伙伴们接纳和尊敬,自己最终也找到了自信,实现了英雄梦想。导演钱晓鸿表示,抗战题材的儿童片不宜将仇恨发挥到极致,重要的是要告诉孩子们曾经发生了什么。通过影片,要让孩子们学习到对同伴的接纳、担当,以及友谊的宝贵。可以说,这是一部家长孩子都爱看的“合家欢”电影。(余非)